

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Бакалавриат**

«Мой город Красноярск»

Серия пейзажей с изображением города Красноярска

Красноярск, 2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Бакалавриат

Допущен к защите

Заведующий кафедрой РЖиС, Карепов Г. Е.

«Мой город Красноярск»

Серия пейзажей с изображением города Красноярска

- 1. Графический проект «Мой город Красноярск»**
- 2. Учебное задание для детей 10-11 лет (4-5 классы)**

Дипломник: Ахметзянов М. Р.

Руководитель: доцент Ганцов М. А.

Красноярск, 2017

Введение

Раздел 1. Графический проект «Мой город Красноярск»

От замысла к воплощению

- 1.1. Городской пейзаж в изобразительном искусстве
- 1.2. Концепция темы «Мой город Красноярск»
- 1.3. Поэтапное выполнение графического проекта в соответствии с замыслом

Раздел 2. Учебное задание для детей 10-11 лет (4-5 классы)

- 2.1. Методическая мотивация учебного задания
- 2.2. Структура учебного задания
- 2.3. Анализ и оценка результата учебного задания
- 2.4. Представление детских работ учебного задания

Заключение

Библиографический список

Введение

Графика – это самый популярный вид изобразительного искусства; она окружает нас повсюду. Рекламные плакаты, афиши, логотипы; оформление книг, журналов, DVD дисков; дизайн одежды и многое другое – всё это входит в задачи графического искусства.

Графика, а именно рисунок, как её фундаментальная часть, является основой для всех остальных видов изобразительного искусства: живописи, ДПИ, скульптуры и архитектуры. Однако существует немало стереотипов и предубеждений по поводу этого вида искусства. Зачастую графику как бы «принижают», называя её вспомогательным жанром или говоря о бедности её выразительных средств по сравнению с живописью. Но, несмотря на определённую условность и скупость художественного языка графики, ей доступен широчайший диапазон выражаемых чувств и эмоций.

Многие выдающиеся художники прославились именно благодаря графике. В истории изобразительного искусства известно немало случаев, когда художник, делая подготовительный рисунок к живописной картине, настолько «увлекался» им, что в итоге останавливался на данном этапе, считая работу вполне самодостаточной и без цветового многообразия живописи.

Но не стоит думать, что художник-график не может решать в своей работе цветовые задачи. Порой цветовое решение в графике почти не отличается от живописного, и искусствоведы не знают, к какому виду изобразительного искусства отнести то или иное произведение.

В своей дипломной работе и, в частности, учебном задании для детей, я активно использую этот принцип «рисования цветом».

На уроках дети познакомятся с основами композиционного и линейно-конструктивного построения рисунка натюрморта, выразительными средствами графики и законами светотени. Также дети получат знания об использовании цвета в графическом искусстве.

Помимо обучения детей основам изобразительной грамоты, одной из важнейших задач, которые я ставлю перед собой, является разрушение стереотипных представлений о графике как об «искусстве чёрно-белого». Также дети должны научиться отличать графическое произведение от живописного.

Раздел 1. Графический проект «Мой город Красноярск»

От замысла к воплощению

- 1.1. Городской пейзаж в изобразительном искусстве
- 1.2. Концепция темы «Мой город Красноярск»
- 1.3. Поэтапное выполнение графического проекта в соответствии с замыслом

1.1. Городской пейзаж в изобразительном искусстве

Природа всегда была главным источником новых чувств и впечатлений для настоящего художника. Наши далекие предки пытались нарисовать восход солнца на стене пещеры куском засохшей глины. Для нынешних детей пейзаж – это фотографии Марса, переданные с его поверхности космическим самоходным аппаратом. Общим остается чувство удивления от бесконечности мира, от радости жизни.

Пейзаж (фр. «paysage», от «pays» — страна, местность) — жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преобразённая человеком природа. Французскому слову "paysage" близки по значению немецкое "landschaft" и английское "landscape". Современные представления о пейзаже сформировались на протяжении столетий с развитием художественных приёмов для его изображения. В пейзажном произведении особое значение придаётся построению перспективы и композиции вида, передаче состояния атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости.

У каждого истинного художника существует свой взгляд на окружающую среду. Чтобы помочь разобраться в этом многообразии, принято различать некоторые виды пейзажа. Существуют природный, сельский и городской виды пейзажа в живописи. У каждого из них есть разновидности и особенности. По характеру выделяются пейзаж исторический и героический, эпический, романтический и пейзаж настроения.

В XVII веке в Европе стал очень популярен жанр в живописи под названием "ведута" ("veduta" (итал.) – "вид"). Это были картины, виды пейзажа, суть которых – топографически точное и детальное изображение городских зданий, улиц и целых кварталов. Для их написания использовалась камера обскура – приспособление для получения на плоскости точного оптического изображения. Лучшие образцы этого жанра представляют собой фотографически точный архитектурный городской пейзаж. Виды Венеции и Лондона XVIII века представлены на картинах А. Каналетто (1697-1768), поразительно мастерство Я. Вермеера (1632-1675) в картине «Вид Дельфта».

Архитектурный пейзаж показывает ценность зданий как произведений зодчества, их взаимосвязь между собой и со всей средой обитания. Особый вид такого пейзажа – фантазийные композиции, рожденные воображением художника. Одно время были очень популярны «руины» – виды пейзажа из античных развалин, порождающие мысли о бренности бытия.

Можно выделить и футурологический, фантастический пейзаж – виды городов будущего, образ которых с ходом времени меняется в зависимости от прогресса, достижений науки и техники.

Другой разновидностью городского пейзажа является индустриальный пейзаж, изображающий максимально преобразованную человеком природу. Главная тема таких полотен – эстетическое впечатление от зданий, плотин, мостов, башен, дорог, транспортных сетей, заводов и фабрик и т. д. Среди первых значительных произведений индустриального пейзажа можно упомянуть картину Клода Моне (1840-1926) «Вокзал Сен-Лазар». Выделяют в отдельную категорию и парковый пейзаж. Похожий по тематике на сельский или чисто природный, по географической привязке он относится к городскому.

В настоящее время городской пейзаж изображает не только пробки на дорогах и беспорядочные толпы людей на различных улицах, но еще и изящный фонтан в тихом, уютном парке, старые улочки, солнечный свет, отражающийся в окнах домов и мелькающий в паутине проводов. Городские пейзажи маслом или акварелью всегда хорошо раскупаются на всевозможных выставках, они несут в себе особый заряд бодрости, оптимизма, они всегда изысканы и красивы. Поэтому сейчас данное

направление в изобразительном искусстве продолжает привлекать огромное количество не только художников, но и ценителей искусства во многих странах мира.

Почитатели спокойной романтики отдают предпочтение такому стилю, как ночной пейзаж. Он имеет черты духовного совершенства, уединения, размышления и самопознания. Несмотря на то, что ночные пейзажи пишут темными тонами, они не создают впечатление мрачных картин. Ведь то место, которое, казалось бы так знакомом днем, ночью становится просто таинственным, волшебным и загадочным. Тем не менее, ночной пейзаж сейчас не слишком распространен у художников-современников. Ночная тема чаще используется в арт, поп и других урбанистических направлениях. Часто при этом в картинах просматривается агрессия, трагизм и неприятие мира. На самом же деле ночной пейзаж должен заставлять людей задумываться о самых лучших сторонах человеческой жизни, искать пути к самосовершенствованию и самопознанию. Настоящие ценители всего прекрасного никогда не обделяют вниманием по философски задумчивую, спокойную мечтательность ночных пейзажей. В настоящее время ночной пейзаж может принимать самые разные формы. Он находится под влиянием уже существующих направлений в искусстве, перекликается с ними, и поэтому часто создаётся в консервативном или классическом виде, соответствует канонам неоклассицизма. Еще полвека назад понятие пейзажа не охватывало такой большой круг тематики, как сейчас. Особенно популярны нынче ночные городские пейзажи. Для них характерны яркие источники света, выделение отдельных элементов архитектуры, изображение в основном безлюдных улиц, неглубокие тени. Эти картины несут в себе молодость, оптимизм и восхищение. Ночные и городские пейзажи неизменно находят отклик в душах множества ценителей искусства.

Приложение

Ян Вермер. «Вид Дельфта»

Рембрант Ван Рейн. «Голландский дом в солнечном свете».

Клод Моне. «Вокзал Сен-Лазар».

Винсент Ван Гог. «Ферма в Провансе».

Акварельные пейзажи Лю Маошана.

1.2. Концепция темы «Мой город Красноярск»

С инструментами и приемами графики сталкивается каждый человек в школе, на работе или во время отдыха. Кто не держал в руке карандаш, не рисовал профилей или домиков, из труб которых вьется дымок? Графика теснейшим образом связана с бытом и общественной жизнью человека.

Многие художники-графики работали в жанре пейзажа. Изобразительный язык графики позволяет передавать тончайшие нюансы окружающего мира. Вопреки распространенному мнению, что рисунок является искусством чёрно-белого, цвет играет здесь очень важную роль. Но в графическом пейзаже, тем не менее, всегда присутствует элемент стилизации, условности, художественного обобщения.

Выбор именно этой темы не случаен. Я считаю, что пейзаж является удивительным жанром изобразительного искусства. Многие выдающиеся художники показали это в своём творчестве. Изображая окружающий мир, будь то ночной город, осенний лес или морские волны, художник вступает в диалог не только с натурой, но и со своим внутренним миром. Происходит своего рода медитация. А ведь это так важно – услышать себя. Настоящего.

Графическая серия является одной из популярнейших форм изобразительного искусства. Она позволяет воплотить самые смелые и актуальные идеи. Также графическая серия является прекрасным украшением комнаты, рабочего кабинета и т. д.

Работа включает в себя следующие этапы:

- аналитическое исследование, изучение культурного наследия г. Красноярска.
- разработка концепции графической серии;
- эскизирование, определение формата и техники выполнения;
- выполнение графической серии;
- оформление и подача графической серии к защите

1.3. Поэтапное выполнение графического проекта в соответствии с замыслом

1. Эскизирование

2. Выбор подходящего варианта и перенос на картон

Раздел 2. Учебное задание для детей 10-11 лет (4-5 классы)

2.1. Методическая мотивация учебного задания

2.2. Структура учебного задания

2.3. Анализ и оценка результата учебного задания

2.4. Представление детских работ учебного задания

2.1. Методическая мотивация учебного задания.

Тема: «Рисуем цветом»

В рамках учебного проекта мной разработано учебное задание по теме «Рисуем цветом». Поскольку самым удобным жанром для освоения изобразительной грамоты начинающего художника является натюрморт, представленная тема будет реализована с помощью именно этого жанра. Сначала моей целью является познакомить детей с понятием «натюрморт», его видами, а также основами построения рисунка натюрморта линейно-конструктивным методом.

Далее я познакомлю детей с понятием «графика», объясню, какими выразительными средствами располагает данный вид изобразительного искусства и чем отличается от остальных. На уроке, используя выразительные средства графики, ученики выполнят декоративный натюрморт тушью.

Затем я познакомлю детей с законами светотени. В качестве закрепления материала дети выполнят небольшой светотеневой рисунок натюрморта на тонированной бумаге.

Используются следующие методы:

- словесные
- наглядные
- практические

По способу взаимодействия учителя и учеников:

- частично-поисковый метод (совместная работа учеников и учителя)
- объяснительно-иллюстративный

Учебное задание, состоящее из 5 уроков, предназначено для детей 10-11 лет. Детям рассказывается о графике как виде изобразительного искусства на примере натюрморта. В конце я расскажу детям об использовании цвета в графическом искусстве. Завершением курса будет создание итогового натюрморта на тему «Рисуем цветом» Основной задачей этого учебного проекта является научить детей пользоваться выразительными средствами графики, а также применять цвет в графическом искусстве.

Цели и задачи учебного задания:

Цели:

- знакомство с графикой как видом изобразительного искусства;
- изучение графических технологий;
- знакомство с жанром натюрморта;
- развитие навыков работы с натурой;
- общее эстетическое воспитание.

Задачи:

- рассказать об истории и видах натюрморта;
- научить основным правилам построения композиции натюрморта;
- познакомить с выразительными средствами графики. Рассказать об использовании цвета в графическом искусстве;
- научить основам светотеневой моделировки натюрморта;
- создать законченный натюрморт
- провести выставку итоговых работ учащихся

В соответствии с целями и задачами учебного проекта мной разработана структура учебного задания в виде плана уроков.

План уроков

Урок 1. «Натюрморт».

Знакомство с натюрмортом как жанром изобразительного искусства. Изучение основ линейно-конструктивного построения рисунка натюрморта.

Урок 2. «Графика».

Знакомство с графикой как видом изобразительного искусства. Создание пробного декоративного натюрморта.

Урок 3. «Натюрморт на тонированной бумаге».

Знакомство с основами светотеневой моделировки. Выполнение пробного тонального рисунка натюрморта.

Урок 4. «Рисуем цветом». Рассказ об использовании цвета в графике. Выполнение подготовительного рисунка итогового натюрморта.

Урок 5. «Рисуем цветом». Завершение итогового натюрморта. Подведение итогов.

2.2. Структура учебного задания

Урок №1.

Информационная часть

Дата — 25 апреля - 5 июня

Количество детей — от 15 человек

Время — 45 мин.

Возраст — 10-11 лет

Содержательная часть

Тема – Натюрморт

Цель – Знакомство с натюрмортом как жанром изобразительного искусства; изучение основ линейно-конструктивного построения рисунка натюрморта.

Задачи:

- 1.Экскурс в историю натюрморта; виды натюрморта.
2. Изучение правил построения композиции натюрморта. Рассказ о таких понятиях, как: линейная перспектива, компоновка, пропорции.
3. Просмотр и комментарии к работам, выявление удачных моментов в рисунках и типичных ошибок.

Вспомогательная часть:

Материалы — листы бумаги формата А4, простые карандаши;

ТСО — Проектор

Наглядные пособия — распечатанные листы примеров натюрморта, а также большее количество примеров в электронном варианте для слайд-шоу.

Ход урока

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, подготовка материалов. На доске висят приготовленные примеры на магнитах, которые можно в любой момент снять и рассмотреть. Проектор готов к использованию, но еще не показывает слайд-шоу из примеров.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 3 мин.

Вводная часть начинается с вопроса: «Знаете ли вы, что такое натюрморт?». Выслушав ответы, начать вступительную, небольшую речь об истории натюрморта.

Натюрморт – это один из жанров изобразительного искусства, название которого происходит от французского словосочетания «nature mort», что означает «мёртвая, неживая натура». Но далеко не всякая натура представляет интерес для художника. Натюрморт – это группа предметов, связанная или объединенная некой общей идеей. В жизни мы часто наблюдаем, как предметы, вещи организовываются в группы по своему назначению как бы сами собой. К примеру, утренняя трапеза, завтрак: на столе стоит кофейник, пара чашек, на блюде лежит печенье и рядом, как бы небрежно брошенная салфетка. Также это могут быть предметы, рассказывающие нам о профессии своего хозяина. Вариантов множество!

В качестве самостоятельного жанра натюрморт оформляется в XVII веке в творчестве голландских и фламандских художников. Среди них такие мастера, как Питер Клас, Франс Снайдерс и другие. В XVIII веке во Франции – Шарден, в XIX веке – Милле, Сезанн, Делакруа. К натюрморту обращались такие знаменитые русские художники, как

Серов, Грабарь, Петров-Водкин, Кончаловский, Машков и многие другие (показать примеры).

В зависимости от конкретных целей и задач выделяют следующие виды натюрморта:

- сюжетно-тематический;
- учебный;
- учебно-творческий;
- творческий.

Также натюрморты различают по:

- колориту (теплый, холодный);
- цвету (нюансные, контрастные);
- освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света);
- месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);
- времени исполнения (краткосрочный – «нашлепок» – или долговременный)
- постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).

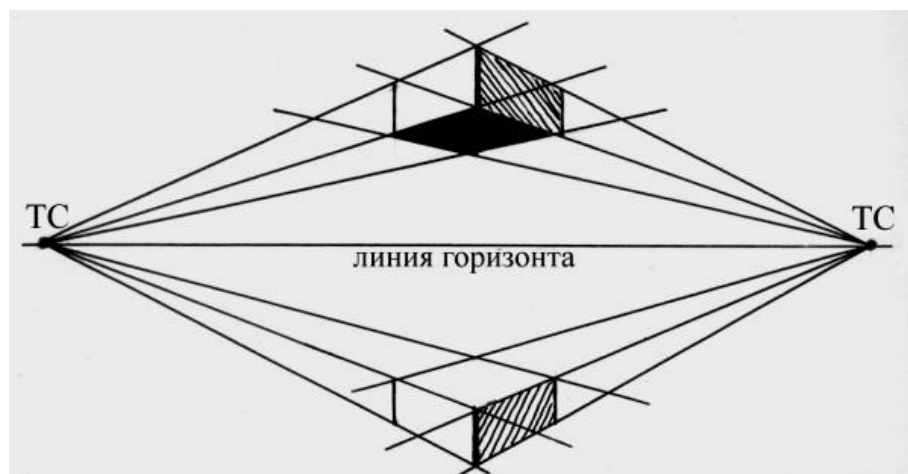
3. Объяснение нового материала 5 мин.

Для того, чтобы грамотно изобразить натюрморт на листе бумаги, необходимо обладать знаниями основ линейно-конструктивного построения предметов. Рассмотрим этот вопрос на примере простого натюрморта с кувшином и яблоком.

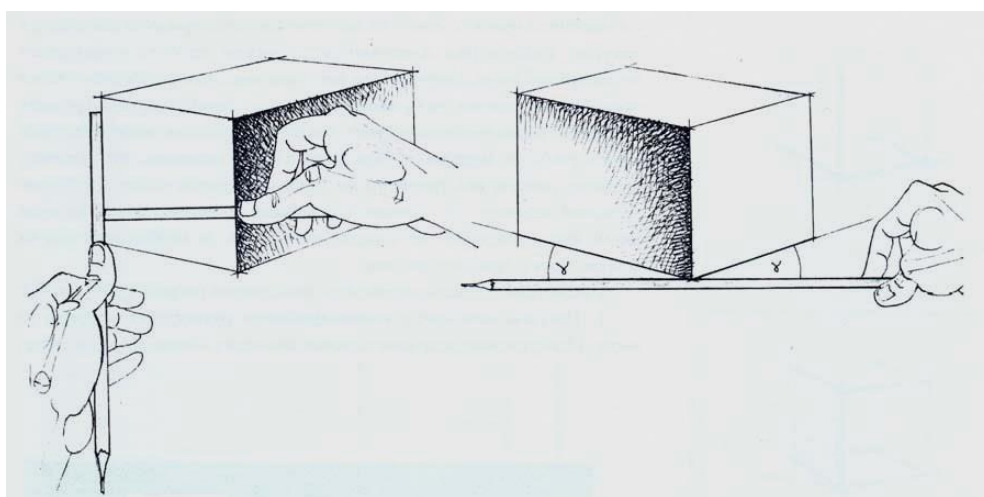
Приступая к рисунку натюрморта, нужно определить, на каком уровне относительно натуры проходит **линия горизонта**, которая находится на уровне глаз. Это поможет правильно определить местоположение предметов в листе и передать степень сокращения граней натуры прямоугольных форм, степень «раскрытия» верхних частей (например, горлышко кувшина).

После этого лёгкими прямыми линиями начинаем намечать в листе границы натюрморта по крайним точкам предметов. Важно обратить внимание на то, чтобы предметы зрительно не «вываливались» из листа, чётко «стояли» на плоскости, а также не были слишком большими, или, наоборот, слишком маленькими по отношению к фону. От первоначального расположения в листе зависит, насколько правильно и гармонично будет восприниматься работа в целом.

Далее намечаем плоскость, на которой стоят предметы. Горизонтальные параллельные линии на картинной плоскости имеют одну точку схода на линии горизонта. При рисовании с натуры необходимо правильно определить угол наклона горизонтальных линий, направляющихся в точку схода. В этом случае пользуются методом **визирования**: держа карандаш строго в горизонтальном положении, подвести его к нижней точке угла предмета. При этом мы увидим углы наклона горизонтальных рёбер предмета.

Пример перспективного сокращения предметов

Метод визирования в рисунке

Затем находим и намечаем обобщенную пропорцию предметов по отношению друг к другу (здесь так же можно пользоваться методом визирования, но карандаш держится уже строго вертикально), прорисовываем вертикальные осевые линии предметов. Изображая предметы, очень важно видеть их конструктивную сущность. Каждый предмет состоит из простых геометрических форм: куба, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. Компонуя предметы в листе, следует избегать образования так называемых «мёртвых точек» (показать пример на доске).

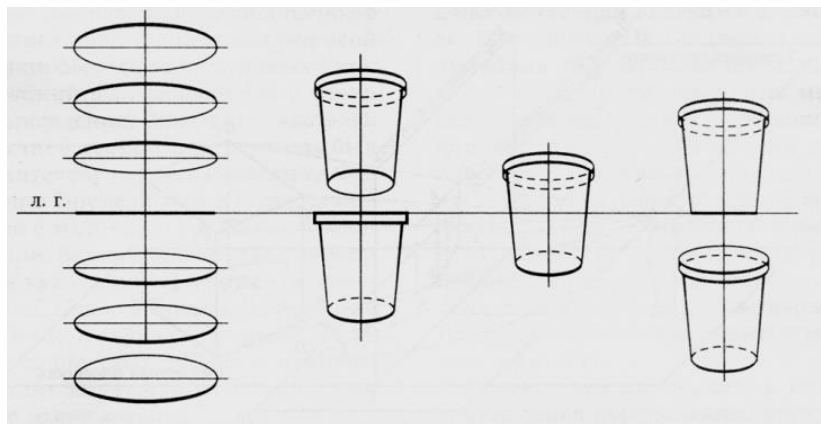
Определяем пропорциональное соотношение основных частей кувшина – горлышка и корпуса. Намечаем самое широкое место кувшина. Проводим вспомогательную линию перпендикулярно центральной оси яблока в самом широком месте.

Далее в соответствии с высотой и шириной кувшина определяем местоположение и пропорции более мелких деталей: ручка кувшина, доньшко и т. д. (аналогично и с яблоком). Здесь также можно пользоваться методом визирования.

Находим и отмечаем дополнительными горизонтальными линиями степень раскрываемости окружностей: верхней части горлышка; места соединения горлышка с корпусом; сечений, проходящих через самые широкие места кувшина и яблока; верхнюю и нижнюю часть доньшка. После этого, согласно правилам перспективы, строим эллипсы

окружностей. Чем выше или, наоборот, чем ниже линии горизонта находится окружность, тем сильнее степень её раскрытия.

Затем, продолжая тщательно анализировать характер предметов, плавно сводим линии, определяющие их контур.

Степень раскрытия окружности в зависимости от её положения по отношению к линии горизонта

4. Задание для практической работы 2 мин.

После краткого рассказа об основах линейно-конструктивного рисунка, дети должны построить на бумаге формата А4 простой натюрморт, состоящий из двух предметов (кувшина и яблока).

5. Практическая часть 30 мин.

Далее включить слайд-шоу из заготовленных изображений, чтобы вдохновить учеников.

Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

Во время работы учеников, учитель перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками. Кому необходимо, приходит на помощь (подсказывает, даёт советы).

6. Подведение итогов 8 мин.

После завершения практической части, все работы раскладываются на полу и начинают обсуждаться.

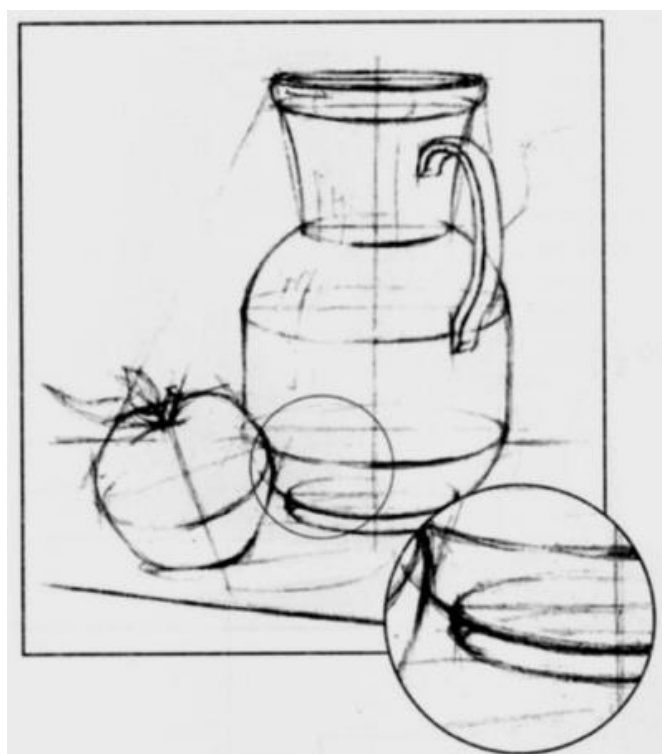
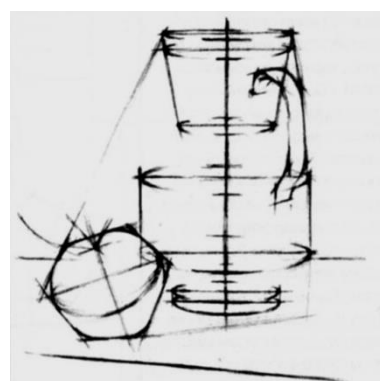
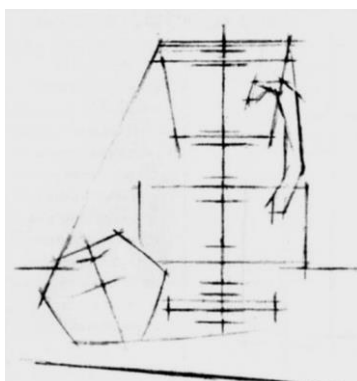
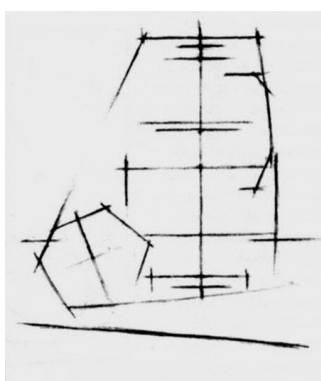
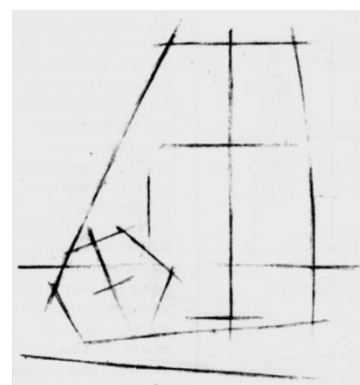
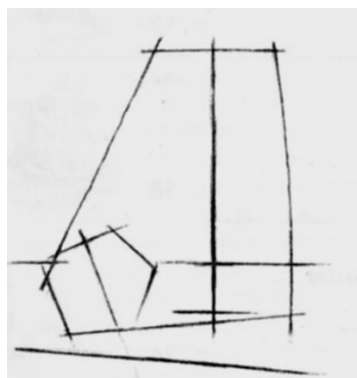
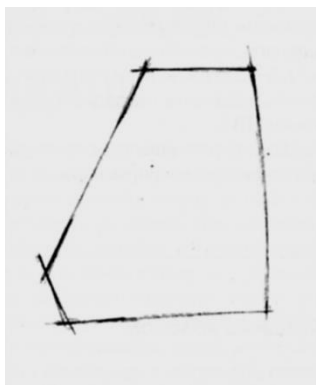
Происходит оценка по критериям:

- 1 – анализ построения композиции
- 2 - аккуратность
- 3 - общий вид.

7. Задание на дом 2 мин.

Используя полученные на уроке знания, на листе бумаги формата А4 изобразить любой понравившийся предмет линейно-конструктивным методом.

Поэтапная работа

Урок №2.

Информационная часть

Дата — 25 апреля - 5 июня

Количество детей — от 15 человек

Время — 45 мин.

Возраст — 10-11 лет

Содержательная часть

Тема – Графика

Цель – Знакомство с графикой как видом изобразительного искусства. Создание декоративного натюрморта.

Задачи:

1. Рассказ об искусстве графики, её видах и техниках.
2. Знакомство с выразительными средствами графики.
3. Просмотр и обсуждение работ, выявление интересных находок и приемов.

Вспомогательная часть

Материалы — листы бумаги (А4), простой карандаш, тушь, перо, чёрные гелевые ручки.

ТСО — Проектор;

Наглядные пособия — собственноручно изготовленные листы примеров декоративного графического натюрморта, а также большее количество примеров в электронном варианте для слайд-шоу.

Ход урока

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т. е. разложение материалов. На доске висят приготовленные примеры на магнитах, которые можно в любой момент снять и рассмотреть. Приготовленный проектор готов к использованию, но еще не показывает слайд-шоу из примеров.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 мин.

Вводная часть начинается с вопроса: «Знаете ли вы, что такое графика?». Выслушав ответы, начать вступительную речь.

Графика — (от греч. «grafo» – пишу, черчу, рисую) это один из видов изобразительного искусства. С инструментами и приемами графики сталкивается каждый человек в школе, на работе или во время отдыха. Кто не держал в руке карандаш, не рисовал профилей или домиков, из труб которых вьется дымок? Графика тесно связана с бытом и общественной жизнью человека. Во многих случаях она является подготовительной стадией для других искусств, но, несмотря на то, что графика часто играет подготовительную, прикладную роль, это искусство вполне самостоятельное, со своими собственными задачами и специфическими приемами.

Термин "графика" охватывает две группы художественных произведений, различных по своему происхождению, по техническому процессу и назначению:

- рисунок
- печатная графика

Рисунок обычно (хотя и не всегда) художник делает для себя, воплощая в нем свои наблюдения, воспоминания, выдумки или же задумывая его как подготовку для будущей

работы. Он может быть незакончен, и даже в этой незавершенности может быть заложено его очарование. Наконец, рисунок существует только в одном экземпляре.

Печатная графика, в отличие от рисунка, часто рассчитана на многократное копирование произведения. Существуют различные техники печатной графики:

- ксилография (гравюра на дереве)
- линогравюра (гравюра на линолеуме)
- гравюра на металле
- литография (гравюра на камне) и др.

3. Объяснение нового материала 5 мин.

Принципиальное отличие графики от живописи заключается не столько в том, что графика — это, как часто говорят, "искусство черно-белого", сколько в совершенно особом отношении между изображением и фоном. Если живописец скрывает плоскость изображения (холст, дерево и т. п.) для создания объемной пространственной иллюзии, то график, напротив, «использует» её.

Основные выразительные средства графики:

- точка
- линия
- штрих
- пятно

Сочетания различных выразительных средств позволяют создавать светотеневые и тональные эффекты, выполнять пластическую моделировку формы, передавать материальность предметов. Использование одного или разных видов штриха зависит от художественной задачи и передаваемого образа.

Точка - это первое, что появляется на листе; это структурный элемент точечной техники. Множась по поверхности, она образует графическое пятно. Форма точки зависит от инструмента, которым она наносится на плоскость. Так же как и штрих, точка позволяет передавать тональное разнообразие графики. Однако в отличие от линии, совершенно лишена каких-либо признаков эмоциональной экспрессии в своем выражении. Это скорее безличностное и очень технологичное графическое средство.

Линия - главное выразительное средство графики. Именно она запечатлевает неуловимое мгновение жизни. Сплетаясь в многообразные формы, она бывает тонкой, изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатистой. Благодаря многообразию материалов для рисования (уголь, тушь, карандаш и т.д.) линия может быть предельно многообразной. Она передаёт не только характер изображаемого предмета, но и эмоциональное состояние самого автора.

Практически всегда с линией переплетается еще одно выразительное средство графики – **штрих**. Штрихи – это короткие параллельные линии, расположенные очень близко друг к другу так, чтобы получилось штриховое пятно. Штрихи бывают толстые, тонкие, прямые, пересекающиеся, наносятся с разным нажимом. В задачу штриха входит создание представления не только о контурных очертаниях объекта, но и о его объемной форме, светотеневой моделировке.

Выполнение графических работ возможно при использовании еще одного выразительного средства – **пятна**. Пятно может получиться наложением штриховки в разных направлениях, а так же при помощи заливки плоскостей (показать примеры на доске).

4. Задание для практической работы 3 мин.

На листе бумаги изобразить декоративный (плоскостной) натюрморт, используя выразительные средства графики (точка, линия, штрих, пятно).

5. Практическая часть 30 мин.

Далее включить слайд-шоу из заготовленных изображений, чтобы вдохновить учеников примерами, соответствующими теме занятия. Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

Во время работы учеников, учитель перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками.

6. Подведение итогов 8 мин.

После завершения практической части все работы раскладываются на полу и начинают обсуждаться.

Происходит оценка работ учащимися по критериям:

- 1- оригинальность
- 2- аккуратность
- 3- общий вид

7. Задание на дом 2 мин.

Пользуясь теми же средствами и приёмами, что и на уроке, изобразить на листе любой понравившийся объект (предмет быта, одежда), стараясь передать его характер, фактуру.

Натюрморт, изображающий различные выразительные средства графики

Урок №3.

Информационная часть

Дата — 25 апреля - 5 июня

Количество детей — от 15 человек

Время — 45 мин.

Возраст — 10-11 лет

Содержательная часть

Тема – Натюрморт на тонированной бумаге

Цель – Знакомство с основами светотени. Выполнение тонального рисунка натюрморта

Задачи:

1. Знакомство с основами светотеневой моделировки; рассказ об использовании тонированной бумаги в рисунке;
3. Создание тонального рисунка натюрморта;
4. Просмотр и рекомендации к работам, выявление более и менее удачных элементов в работе.

Вспомогательная часть:

Материалы — листы тонированной бумаги (А4), графитные карандаши, белый мел в карандаше;

ТСО — Проектор;

Наглядные пособия — собственноручно изготовленные листы примеров эскизов, а так же большее количество примеров в электронном варианте для слайд-шоу.

Ход урока

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т. е. разложение материалов. На доске висят приготовленные примеры на магнитах, которые можно в любой момент снять и рассмотреть. Приготовленный проектор готов к использованию, но еще не показывает слайд-шоу из примеров.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 мин.

Каждый человек, начавший заниматься рисованием, задается вопросом: как на бумаге передать объем и форму предметов? И в этом вопросе часто заходит в тупик. А между тем, зрительное восприятие формы и объема напрямую зависит от закономерностей такой вещи, как светотень. Эти закономерности можно проследить, просто наблюдая за окружающими нас предметами, освещенными искусственным или естественным цветом. Особенно четко это видно на предметах простых геометрических форм – шарах, цилиндрах, пирамидах и т.п. Для того чтобы серьезно овладеть тональным рисунком, нужно хорошо знать эти законы светотени.

3. Объяснение нового материала 5 мин.

Светотень — наблюдаемое на поверхности объекта распределение освещённости, создающей шкалу яркостей.

Свет является одним из основных изобразительных средств: от условий освещения зависит передача формы, объёма, фактуры объекта и глубины пространства.

Объект зрительно воспринимается только тогда, когда он освещён, то есть когда на

его поверхности образуется светотень из-за разной освещённости. В зависимости от положения объекта по отношению к источнику света, вида (фактуры) и цвета его поверхности и ряда других факторов светотень будет иметь ту или иную яркость.

Светотень можно разделить на несколько «частей». Чтобы было понятней, рассмотрим простой цилиндр. Если осветить его искусственно, то градация светотени будет видна очень отчетливо. Итак. Градация такова:

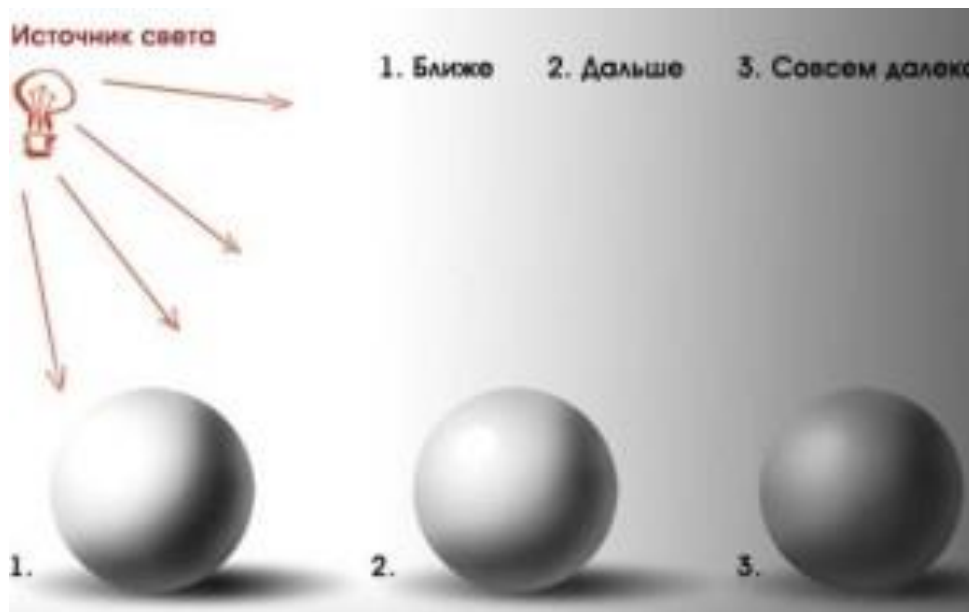
- блик
- свет
- полутень
- тень собственная
- рефлекс
- падающая тень

Распределение светотени на примере цилиндра

Свет – это наиболее освещенная поверхность, лучи света на нее падают под более прямым углом. На свету всегда будет самое яркое небольшое пятно – **блик** (это то место, где лучи света, отражаясь от поверхности предмета, попадают прямо в наш глаз). Разумеется, блик не обязан быть идеально белым. Все зависит от общей тональности рисунка. Если вы рисуете черный матовый шарик, на нем никогда не будет белого блика. Затем форма предмета поворачивается, лучи света падают под другим углом, и получается **полутень**. Переход от света к полутени, а дальше к тени на округлых предметах очень плавный, без четких границ. Итак, далее **тень собственная**. Это то место на поверхности предмета, куда лучи света не попадают вообще. Это самое темное место на поверхности предмета. Нужно помнить, что тень идет по поверхности предмета и будет принимать его форму. Если мы рисуем шар (или другие круглые, шарообразные предметы), то тут нужно помнить, что граница тени на всем своем протяжении не может быть одинакова. Ближняя к нам выпуклая поверхность теневой границы будет темнее чем края. Затем **рефлекс**. Многие упускают рефлексы, не рисуют их, а ведь без этого невозможно полноценно передать форму предмета. Лучи света, которые падают не только на предмет, но и освещают все вокруг, отражаются от окружающего предметного пространства (например, от поверхности стола, на котором лежит предмет, или от окружающих предметов) и бросают отражение на предмет, который мы, собственно, рисуем. Это и есть рефлекс. Он светлее тени, но ни в коем случае рефлекс не может быть такого же тона, как и свет. Он должен быть темнее света, полутени, но светлее тени. Кроме собственной тени у предмета есть еще одна – падающая. Предмет своей массой загораживает путь лучам света, и они не попадают на поверхность, на которой стоит предмет. Так и получается падающая тень. Она тоже имеет свои градации тона. У основания предмета тень обычно более темная и насыщенная. А чем дальше от предмета – тем она становится бледнее и размытее.

Степень освещения зависит от положения предмета в пространстве относительно источника света, от характера источника света, расстояния от поверхности предмета до источника света, а также от падения луча света на поверхность. Также степень освещенности предмета зависит от того, как близко предмет находится к источнику освещения. По мере приближения предмета к свету, его освещенность будет усиливаться, и наоборот, по мере удаления – ослабевать.

Освещенность предмета в зависимости от степени удалённости от источника освещения

Глаз различает значительное число тонов. Чем шире шкала тонов, тем меньше они различаются по яркости друг от друга, тем менее контрастным воспринимается объект; чем она уже, тем большими будут различия яркостей между тонами, тем более контрастным явится объект.

Мы живём в мире полутонов (полутеней). Значительная часть светотени приходится именно на полутона. И зачастую для того, чтобы упростить задачу светотеневой моделировки, художники используют тонированную бумагу, которая уже «задает полутон». Рисуя на такой бумаге углем, соусом или любым другим материалом, имеющим плотный, густой тон, художник добавляет к нему белый цвет (мел), чтобы подчеркнуть наиболее светлые места. Эта методика нередко использовалась старыми мастерами рисунка.

4. Задание для практической работы 3 мин.

На листе бумаге, используя полученные знания о законах света и тени, необходимо выполнить тональный рисунок натюрморта с натуры.

5. Практическая часть 30 мин.

Далее включить слайд-шоу из заготовленных рисунков, чтобы вдохновить учеников наиболее разнообразными примерами.

Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

Во время работы учеников, учитель перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками. Кому необходимо, приходит на помощь (подсказывает, даёт советы).

6. Подведение итогов 8 мин.

После завершения практической части, все работы раскладываются на полу и начинают просматриваться.

Происходит оценка работ по критериям:

- 1 - анализ построения композиции;
- 2 - анализ светотеневой моделировки предметов
- 3 – общий вид

7. Задание на дом 2 мин.

На листе формата А4 нарисовать любой понравившийся предмет с натуры, стараясь передать его объём.

Примеры рисунка на тонированной бумаге

Урок №4.

Информационная часть

Дата — 25 апреля - 5 июня

Количество детей — от 15 человек

Время — 45 мин.

Возраст — 10-11 лет

Содержательная часть

Тема – Рисуем цветом

Цель – Выполнение итогового натюрморта

Задачи:

1. Рассказ об использовании цвета в графике;
2. Выполнение подготовительного рисунка постановки; закладывание основных тональных отношений; поиск выразительного применения цвета;
3. Просмотр и рекомендации к работам.

Вспомогательная часть:

Материалы — бумага формата А3, цветные карандаши

ТСО — Проектор

Наглядные пособия — собственноручно изготовленные листы примеров, а также большее количество примеров в электронном варианте для слайд-шоу.

Ход урока

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т. е. разложение материалов. На доске висят приготовленные примеры на магнитах, которые можно в любой момент снять и рассмотреть. Приготовленный проектор готов к использованию, но еще не показывает слайд-шоу из примеров.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 мин

Начать следует с вопроса: «Может ли графика быть цветной?» Выслушав ответы, начать небольшую вступительную речь.

Графика ограничена в своих цветовых решениях и никогда не может (и не должна) соперничать в этом отношении с живописью, имитировать ее и гнаться за цветовым богатством, доступным только одной живописи. Однако цвет довольно широко используется и в рисунке, и в гравюре; это обстоятельство, как известно, служит причиной того, что цвет не признается разделяющим моментом для живописи и графики как видов искусства.

3. Объяснение нового материала 5 мин.

Когда говорят о цвете в рисунке, то обычно имеют в виду использование в нем акварели, пастели, гуаши, цветных карандашей, восковых мелков и т. д.

Акварель, пастель и гуашь обладают свойствами, которые позволяют создавать и живописные и графические работы. Ими исполнено огромное количество произведений, живописный, картинный характер которых не нуждается в пояснении. Здесь можно назвать пастели Латура, Менгса, Рассела, Лиотара (в XVIII веке появилось даже специальное понятие «картина-пастель»); пастели Тулуз-Лотрека и Дега, гуаши Утрилло, Шагала; пейзажи русских художников конца XVIII — начала XIX века, исполненные

акварелью и гуашью,— Семена Щедрина, Михаила Иванова, Неелова, Воробьева; работы Брюллова, Врубеля и Борисова-Мусатова, картины художников «Мира искусства» Бенуа, Сомова, Добужинского, Лансере, натюрморты Конашевича.

И в то же время существует много произведений, созданных с применением этих материалов или целиком исполненных ими, которые безусловно представляют собой рисунки. Такие работы есть у Гольбейна и Клуз, Домье и Мане, Сислея и Боннара, Александра Иванова и Кипренского, Серова и Кустодиева. Основой определения видовой принадлежности произведений, исполненных на бумаге с помощью акварели, пастели, гуаши, может быть только способ, характер использования цвета. Особенности этого способа для рисунка и для живописи можно определить, исходя из приемов изображения, специфичных для этих видов искусства.

Всякий материал чаще применяется так, чтобы полно использовать его возможности. Поэтому живописных произведений, созданных акварелью, пастелью, гуашью, несравненно больше, чем рисунков. Рисунком же при использовании цвета произведение является тогда, когда цвет подчиняется особенностям изображения, присущим рисунку, когда они сохраняются и при введении цвета: поверхность бумаги остается в большей или меньшей степени открытой и выступает как активный компонент изображения и как фактор его условности; открытые участки фона разрушают непрерывность изображения и обнажают изобразительные средства, делают их явными как линию, штрих, пятно; формы и пространство строятся главным образом этими явными линиями, штрихами и пятнами; открытая поверхность бумаги как бы выравнивает изображение, придает ему плоскостность. В таких случаях художник именно рисует цветными материалами, рисует так же, как тушью, бистром, карандашом или углем. Поэтому и при использовании и цвета произведение не воспринимается как самостоятельный мир, как мир в его зрительной полноте,— так, как воспринимается картина; рисунок, и в том числе цветной, в этом смысле условен, имеет характер «изобразительной записи».

В рисунке цвет не имеет такого организующего значения в изображении, как в живописной картине; его роль в композиции скорее дополнительная, вспомогательная. Цвет не разрушает возникающее в рисунках ощущение плоскости; обычно используется немного цветов, которые образуют сближенную гамму и сохраняют условность в передаче изображаемого.

4. Задание для практической работы 3 мин.

На листе бумаги А3 изобразить натюрморт с натуры. Выбрать 2-3 цвета (помимо чёрного) для дальнейшей работы над рисунком

5. Практическая часть 30 мин.

После этого включить слайд-шоу из заготовленных работ, чтобы вдохновить учеников наиболее разнообразными примерами.

Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

Во время работы учеников, учитель перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками. Кому необходимо приходит на помощь (наталкивает на необычные решения, формы).

6. Подведение итогов 8 мин.

После завершения практической части, работы раскладываются на полу, для предварительного просмотра и получением комментариев.

Примеры использования цвета в графике

Урок №5.

Информационная часть

Дата — 25 апреля - 5 июня

Количество детей — от 15 человек

Время — 45 мин.

Возраст — 10-11 лет

Содержательная часть

Тема – Рисуем цветом

Цель – Выполнение итогового натюрморта

Задачи:

1. Завершение итогового натюрморта;
3. Просмотр и рекомендации к работам.

Вспомогательная часть:

Материалы — бумага формата А3, цветные карандаши

ТСО — Проектор

Наглядные пособия — собственноручно изготовленные листы примеров, а также большее количество примеров в электронном варианте для слайд-шоу.

Ход урока

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т. е. разложение материалов. На доске висят подготовленные примеры на магнитах, которые можно в любой момент снять и рассмотреть. Приготовленный проектор готов к использованию, но еще не показывает слайд-шоу из примеров.

2. Задание для практической работы 3 мин.

Сегодня мы заканчиваем работу над итоговым натюрмортом

5. Практическая часть 30 мин.

После этого включить слайд-шоу из заготовленных работ, чтобы вдохновить учеников наиболее разнообразными примерами.

Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

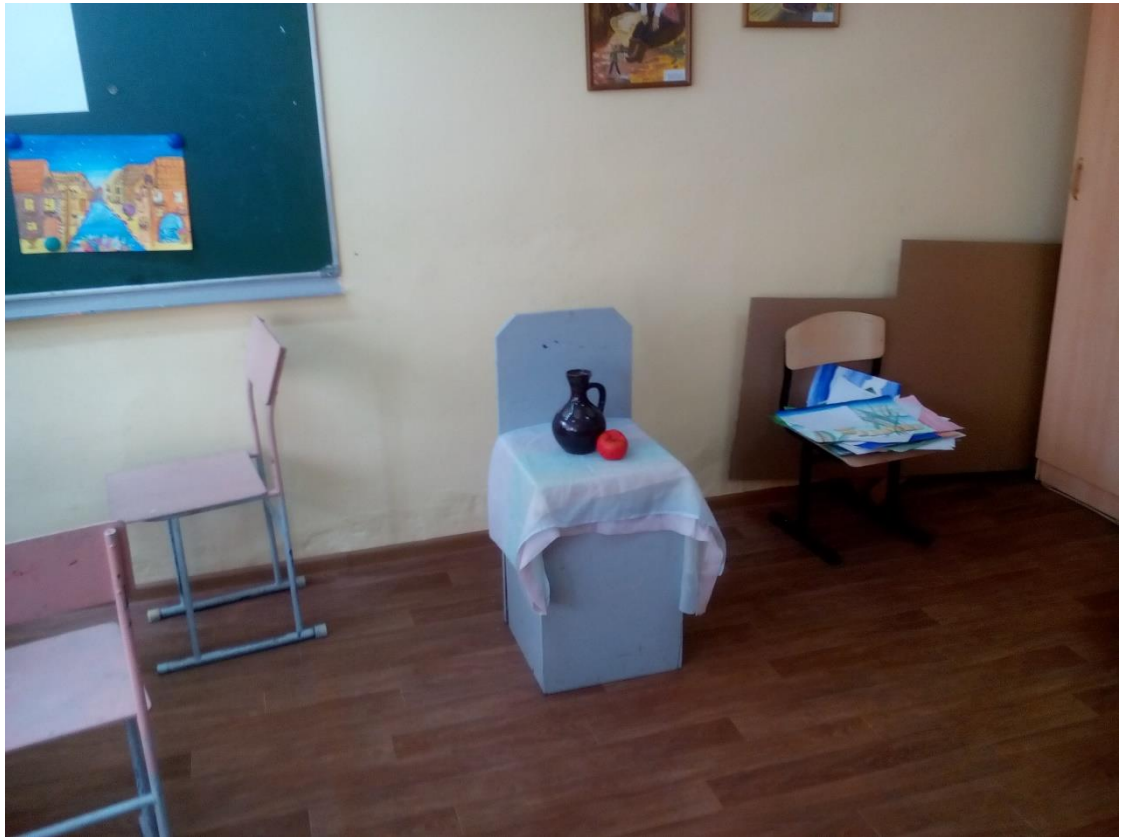
Во время работы учеников, учитель перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками. Кому необходимо приходит на помощь (наталкивает на необычные решения, формы).

6. Подведение итогов 8 мин.

После завершения практической части, работы раскладываются на полу. Выставление оценок.

Приложение

2.3. Анализ и оценка результата учебного задания.

Для прохождения преддипломной практики я был направлен в школу № 6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.

В первый день практики, 24.04.17., я встретился с директором школы Черемных Галиной Николаевной, а также со своим руководителем, педагогом изобразительного искусства, Казьмир Ириной Викторовной. Я рассказал о своём учебном проекте, после чего для занятий мне дали 4 «б» класс. Мы договорились о дате проведения первого урока – 27.04.17. Наши последующие встречи планировались на 04.05.17., 11.05. 17., 18.05.17. и 25.05.17.

Урок № 1

На первом занятии я познакомился с учениками и рассказал им о теме предстоящих уроков. Сначала я познакомил детей с понятием «натюрморт», после чего рассказал об основах композиционного построения рисунка натюрморта. В процессе работы я чувствовал интерес и вовлеченность детей в процесс.

Урок № 2

На данном уроке я познакомил детей с понятием «графика». Много из того, о чём я рассказывал, дети слышали впервые, поэтому они с интересом слушали тему и задавали вопросы. В качестве практического задания дети выполнили пробный рисунок натюрморта тушью.

Урок № 3

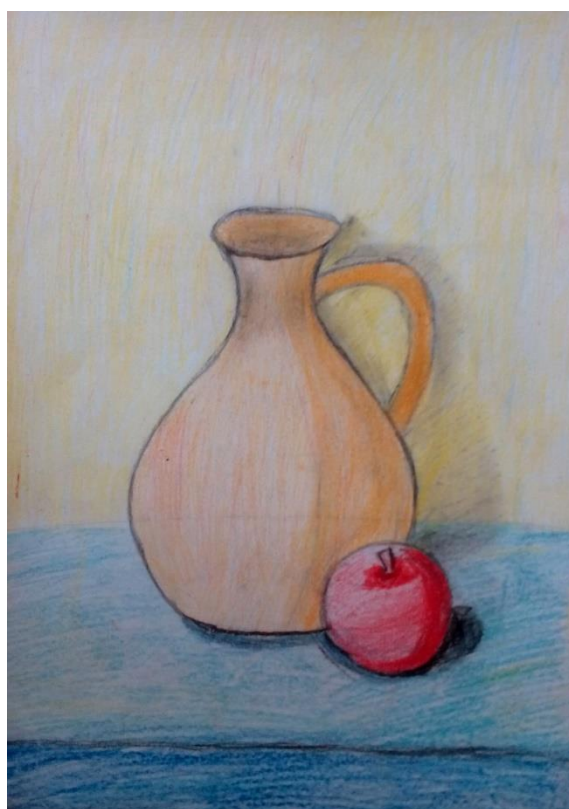
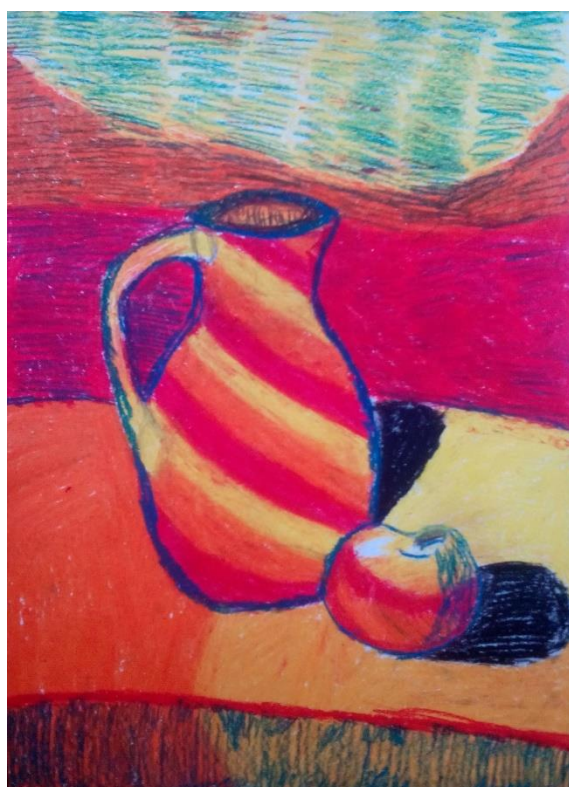
На третьем уроке я рассказал детям об основах светотени в рисунке и в качестве практического задания они выполнили небольшую зарисовку на тонированной бумаге.

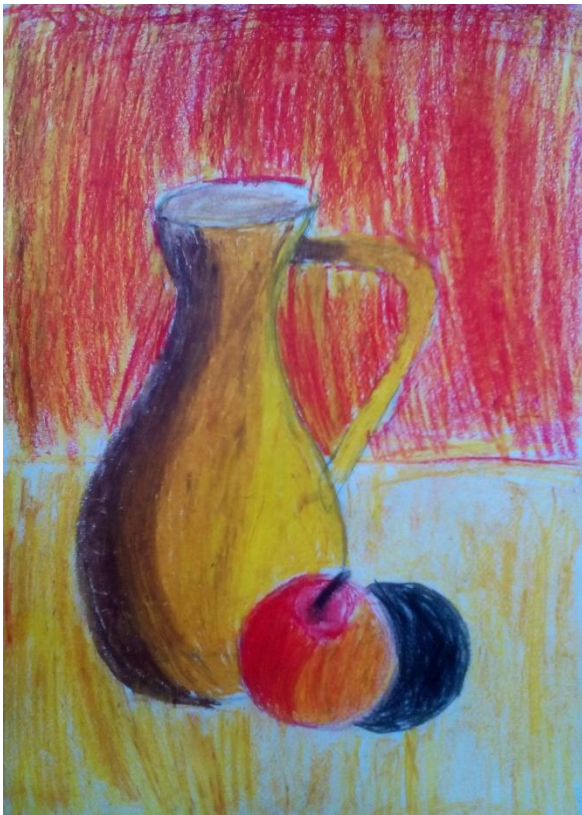
Урок № 4-5

На четвёртом и пятом уроке ученики прослушали небольшой рассказ об использовании цвета в графике и выполнили итоговый натюрморт с использованием восковых мелков трёх цветов.

На мой взгляд, все проведённые уроки удались. Дети работали с большим энтузиазмом и в конце были весьма расстроены тем, что наши встречи подошли к концу.

2.4. Представление детских работ учебного задания.

Заключение

Мой дипломный проект посвящён теме городского пейзажа. Я считаю, что данный жанр изобразительного искусства даёт художнику огромный простор для творчества. Пейзаж – это выражение самых глубоких и тонких переживаний человека. Ещё будучи школьником я очень любил работать в этом жанре. Я старался «скопировать» тот или иной объект, запечатлеть неуловимое состояние природы, и очень огорчился, если достичь поставленной задачи не удавалось.

Главная цель моей дипломной работы – передать настроение городского пейзажа, показать красоту самых обыденных вещей, используя выразительные средства графики.

На уроках в школе дети также выполнили графические работы, но уже на примере более доступного для обучения жанра – натюрморта. В рамках учебного проекта мной разработано учебное задание по теме «Рисуем цветом». Итогом всех занятий стал графический натюрморт с применением цвета. На уроках дети узнали об основах построения композиции натюрморта, о графике как виде изобразительного искусства, об основах светотеневой моделировки формы, а также об использовании цвета в графике. Учебное задание предназначено для детей 10-11 лет и состоит из 5 уроков. Основные задачи данного учебного проекта: познакомить детей с жанром натюрморта и графикой как видом изобразительного искусства.

Список используемой литературы

1. Гинзбург Н. Как рисовать натюрморт. АСТ, Астрель. 2004.
2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.
3. Лещинский А. А. Основы графики. Гродно. ГрГУ, 2003.
4. Звонцов В. М. Основы понимания графики. – М., 1963.
5. Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2004.
6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Учебник 5-8кл. В 4ч. – Обнинск 1996.
7. Небукина Ю. А. Пастель. Подробный практический курс. – М.: 2005
8. Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. – М.: 2002
9. Учебно-методическое пособие «Преддипломная подготовка» Ампилогов О.К. Красноярск «СФУ» 2012.
10. Учебно-методическое пособие «Теория и методика преподавания изобразительно искусства» Вотякова Е.Е. Красноярск «СФУ» 2012

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Бакалавриат

«Мой город Красноярск»
Серия пейзажей с изображением города Красноярска
Графический проект «Мой город Красноярск»
Учебное задание для детей 10-11 лет (4-5 классы)

Текстовая часть дипломного проекта

Дипломник: Ахметзянов М. Р.
Руководитель: доцент Ганцов М. А.

Красноярск, 2017